

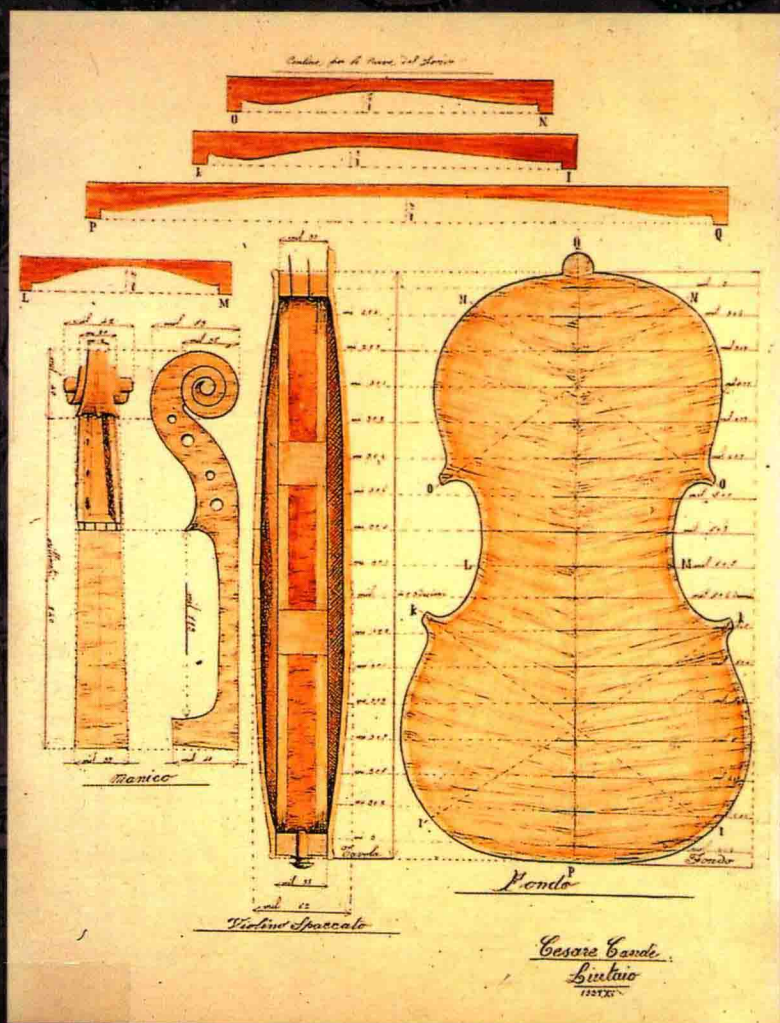
小提琴指南

Robin Stowell 編

湯定九 譯

世界文物出版社 出版

THE CAMBRIDGE
COMPANION TO
THE VIOLIN

MERCURY PUBLISHING HOUSE

世界文物

小提琴指南

The Cambridge Companion to the Violin

Robin Stowell 編

湯 定 九 譯

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

小提琴指南 / Robin Stowell 編；湯定九譯.--
初版.--臺北市：世界文物，民85
面；公分
譯自：The Cambridge companion to the
violin
ISBN 957-9551-00-6 (平裝)

1.小提琴

916.1

84013601

THE CAMBRIDGE COMPANION TO THE VIOLIN

edited by Robin Stowell

Copyright © Cambridge University Press 1992

© 1996 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

Published by arrangement with Cambridge University Press

in association with Bardon-Chinese Media Agency

國際中文版權授權：博達著作權代理有限公司

All Rights Reserved

小提琴指南

新台幣 380 元

編者 / Robin Stowell

譯者 / 湯定九

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 王秀婷·梁文芳·張雅連·林文理

封面設計 / 游大為設計工作室

發行者 / 鄭少春

登記證 / 局版臺業字第 0757 號

出版者 / 世界文物出版社

地址 / 106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號

電話 / (02) 321-1291·351-8201

傳真 / (02) 395-9484

郵撥 / 16618294

排版 / 冠億電腦排版有限公司

印刷 / 龍驊印刷有限公司

ISBN 957-9551-00-6

初版一刷：民國 85 年 (1996) 3 月

10 9 8 7 6 5 4 3

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

目 錄

- 003 前 言
- 006 鳴 謝
- 007 撰稿者簡介
- 011 縮寫、指法和記譜法
- 013 解釋名詞
- 021 小提琴和弓——起源與發展／John Dilworth
- 055 小提琴的物理學／Bernard Richardson
- 073 巴洛克和古典時期的小提琴家／Simon McVeigh
- 095 十九世紀炫技演奏傳統／Robin Stowell
- 117 二十世紀／Eric Wen
- 133 小提琴演奏和教學基本原理／Adrian Eales
- 169 技巧和演奏／Robin Stowell
- 197 當代技巧縱談／Paul Zukofsky
- 203 協奏曲／Robin Stowell
- 231 奏鳴曲／Robin Stowell
- 267 其他獨奏曲目／Robin Stowell
- 291 合奏樂器小提琴／Peter Allsop
- 309 教學文獻／Robin Stowell
- 323 小提琴——四大洲的樂器／Peter Cooke
- 341 爵士樂中的小提琴／Max Harrison
- 351 附 錄：小提琴主要專著的詳細書目
- 355 參考書目

鳴謝

感謝下列各單位慨允本書複製其圖片及譜例：

圖片部份：

Ashmolean Museum, Oxford：圖9、10、11

J. & A. Beare Ltd：圖3b、3c、13、15b、18、20

Michael Franke (Wiesbaden)：圖14、15a

Mr R. Hargrave：圖1、2、4

Max Jones Files：圖45

National Gallery, London：圖6

Dr G. W. Roberts：圖27c

The Shrine to Music Museum, Vermillion, South Dakota：圖7

同時感謝 Dr C. M. Hutchins 出借圖27中所用的面板，以及協助製作圖27b 的 Mr G. P. Walker。

譜例部份：

Music from *Beginners Please* by Sheila Nelson. Reproduced by kind permission of Thames Television plc (譜例2)

© Copyright 1948 by Boosey & Co. Ltd (譜例2及5b)

By permission of Schott and Co. Ltd London (譜例5c 及36)

© Copyright for all countries 1967 by J. & W. Chester/Edition Wilhelm Hansen London Ltd, with the exception of Poland, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Rumania, Hungary, Union of Soviet Socialist Republics, Cuba, Chinese People's Republic, Vietnam and North Korea where the Copyright is held by Polski Wydawnictwo Muzyczne, Cracow, Poland.

All rights reserved.

特別感謝 Tony Russell 查出「爵士樂中的小提琴」章中的部份唱片資料。

小提琴指南

The Cambridge Companion to the Violin

Robin Stowell 編

湯 定 九 譯

世界文物出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

小提琴指南 / Robin Stowell 編；湯定九譯，--
初版.--臺北市：世界文物，民85
面；公分
譯自：The Cambridge companion to the
violin
ISBN 957-9551-00-6 (平裝)

1.小提琴

916.1

84013601

THE CAMBRIDGE COMPANION TO THE VIOLIN

edited by Robin Stowell

Copyright © Cambridge University Press 1992

© 1996 Chinese translation copyright by Mercury Publishing House

Published by arrangement with Cambridge University Press

in association with Bardon-Chinese Media Agency

國際中文版權授權：博達著作權代理有限公司

All Rights Reserved

小提琴指南

新台幣 380 元

編者 / Robin Stowell

譯者 / 湯定九

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 王秀婷·梁文芳·張雅連·林文理

封面設計 / 游大為設計工作室

發行者 / 鄭少春

登記證 / 局版臺業字第 0757 號

出版者 / 世界文物出版社

地址 / 106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號

電話 / (02)321-1291·351-8201

傳真 / (02)395-9484

郵撥 / 16618294

排版 / 冠億電腦排版有限公司

印刷 / 龍驊印刷有限公司

ISBN 957-9551-00-6

初版一刷：民國 85 年(1996) 3 月

10 9 8 7 6 5 4 3

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

前 言

本書各章乃約請各位朋友和同事撰寫，他們均是各自領域中的專家。本書主要目的是為讀者提供小提琴從古到今的一個簡括、綜合的歷史概況，特別著重於闡明這一樂器的構造和發展、它的基本聲學原理、主要代表人物、技巧、教學原理、保留曲目和教學文獻，但也談到小提琴的民間傳統和在爵士樂中所起的作用。我們若有幸引起人們富有創見、鞭辟入裡地思考小提琴的演奏藝術及其有關方面的過去、現在和未來，則也就實現了我們共同的意願。

本書是一個「指南」，而不是一本「手冊」。透徹的理解一直是我們的終極目的，我們不得不承認，達到這一目標，需要一本比此書篇幅多上幾倍的書。因此，撰稿人和我必須有選擇地安排我們的文章、全書的結構、插圖、音樂範例和參考書目。有些內容有意省略了（例如，在這有限的篇幅內，不可能在一些變化莫測的領域作出專門的和聊備一格的有益討論，因此只在「技巧和演奏」一章中簡短地提及）；不過，若無意中忽略了一些重要的領域，則我們會因自己的疏忽而十分遺憾。作為一位編輯，我自然對本書的整個比例和各個細目負有完全責任，這些都是按照出版者所規定的可理解的有限篇幅籌劃分配的。

因此，這本《小提琴指南》無可避免地只能用望遠鏡而不是顯微鏡，來著重於展現我們的主題的中心問題及其一般梗概，同時偶爾對一些特別重要的細節作精確的描述。雖然這些細節並非總是說得詳盡完備和深入淺出，但我由衷地希望，這十五篇文章，即使沒有完全包括，也幾乎觸及到了小提琴從古至今的歷史的各個方面。

本書是為所有對小提琴感興趣的人而寫的——既供「業餘愛好者」閱讀，也可供學生和職業音樂者使用。儘管設想我們的讀者都已具有一定的技術知

識，但不熟諳「音樂技術性細節」者仍可參考本書的術語表。另附有一列舉小提琴主要教學文獻的附錄和精選參考書目，並採用了許多插圖和譜例，使內容更為充實，提高可讀性，以免如近期所出的許多同類書那樣，落入「咖啡茶几上供擺設的書」的窠臼。正文中偶爾記載了小提琴史上一些重要人物的生卒年份，以釐清歷史脈絡。

編輯本書時，為得到這麼多人的熱心幫助而深感欣慰。我感謝所有撰稿人的合作態度，及時對各類問題和詢問作出了回答，欣然奉獻了他們各個不同領域的專門知識。威爾斯大學加地夫學院也給了我大量幫助，我也感激我的妻子、家人、許多朋友和同事，在完成這一工作的過程中給予我的幫助和鼓勵。最後我必須向索絲特（Penny Souster）和她在劍橋大學出版社的班底，特別是卡羅蘭（Lucy Carolan）表示衷心的謝忱，感謝他們為幫助本書的出版，提出很好的建議，給予堅定而客氣的鼓勵。

Robin Stowell

目 錄

- 003 前 言
- 006 鳴 謝
- 007 撰稿者簡介
- 011 縮寫、指法和記譜法
- 013 解釋名詞
- 021 小提琴和弓——起源與發展／John Dilworth
- 055 小提琴的物理學／Bernard Richardson
- 073 巴洛克和古典時期的小提琴家／Simon McVeigh
- 095 十九世紀炫技演奏傳統／Robin Stowell
- 117 二十世紀／Eric Wen
- 133 小提琴演奏和教學基本原理／Adrian Eales
- 169 技巧和演奏／Robin Stowell
- 197 當代技巧縱談／Paul Zukofsky
- 203 協奏曲／Robin Stowell
- 231 奏鳴曲／Robin Stowell
- 267 其他獨奏曲目／Robin Stowell
- 291 合奏樂器小提琴／Peter Allsop
- 309 教學文獻／Robin Stowell
- 323 小提琴——四大洲的樂器／Peter Cooke
- 341 爵士樂中的小提琴／Max Harrison
- 351 附 錄：小提琴主要專著的詳細書目
- 355 參考書目

鳴謝

感謝下列各單位慨允本書複製其圖片及譜例：

圖片部份：

Ashmolean Museum, Oxford：圖9、10、11

J. & A. Beare Ltd：圖3b、3c、13、15b、18、20

Michael Franke (Wiesbaden)：圖14、15a

Mr R. Hargrave：圖1、2、4

Max Jones Files：圖45

National Gallery, London：圖6

Dr G. W. Roberts：圖27c

The Shrine to Music Museum, Vermillion, South Dakota：圖7

同時感謝 Dr C. M. Hutchins 出借圖27中所用的面板，以及協助製作圖27b 的 Mr G. P. Walker。

譜例部份：

Music from *Beginners Please* by Sheila Nelson. Reproduced by kind permission of Thames Television plc (譜例2)

© Copyright 1948 by Boosey & Co. Ltd (譜例2及5b)

By permission of Schott and Co. Ltd London (譜例5c 及36)

© Copyright for all countries 1967 by J. & W. Chester/Edition Wilhelm Hansen London Ltd, with the exception of Poland, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Rumania, Hungary, Union of Soviet Socialist Republics, Cuba, Chinese People's Republic, Vietnam and North Korea where the Copyright is held by Polski Wydawnictwo Muzyczne, Cracow, Poland.

All rights reserved.

特別感謝 Tony Russell 查出「爵士樂中的小提琴」章中的部份唱片資料。

撰稿者簡介

奧爾索普 (Peter Allsop)

奧爾索普為埃克塞特大學音樂講師，專門研究義大利十七世紀器樂曲。他是《The Italian 「Trio」 Sonata》（義大利「三重」奏鳴曲，即將由牛津大學出版社出版）一書的作者，《New Orpheus Editions》（新奧菲歐，專用於刊登三重奏鳴曲曲目）的總編。奧爾索普研究這個題目是因為他從九歲起就學小提琴，畢生對小提琴很感興趣。他近年主要致力於鑽研巴洛克小提琴。

庫克 (Peter Cooke)

庫克博士是英國資深的民族音樂學家，執教於愛丁堡大學。他除了擔任《The New Grove Dictionary of Music and Musicians》（新葛羅夫音樂和音樂家辭典）民族音樂研究文稿的主編之外，還發表大量有關蘇格蘭音樂的文章，是一位因研究謝德蘭小提琴演奏而享有盛譽的作家，著有《Cambridge Studies in Ethnomusicology》（劍橋大學民族音樂研究）系列叢書中的《The Fiddle Tradition of the Shetland Isles》（謝德蘭群島小提琴傳統，劍橋大學，1986）。

迪爾沃思 (John Dilworth)

迪爾沃思1979年畢業於紐華克小提琴製作學校。畢業後一直在J.&A.比爾股份有限公司的倫敦廠為比爾（Charles Beare）工作，擔任小提琴、中提琴、大提琴修復師。其間他製作過幾件樂器，包括一些經典樂器的複製品。他為《The Strad and Das Musikinstrument》（史特拉第瓦利家族和樂器）寫

稿，根據實際經驗和對小提琴及其製作者歷史的研究撰寫文章。

伊爾斯 (Adrian Eales)

伊爾斯於1976年以優異成績畢業於威爾斯大學（加地夫），最初因演奏小提琴獲獎而一舉成名。無線電廣播追蹤報導，隨之他廣泛就職於許多著名樂團，其中包括在英國廣播公司音樂會和皇家愛樂流行音樂樂團擔任主奏。近年除擔任馬博羅（Marlborough）學院弦樂系主任的教學職務之外，還從事一些自由活動，特別是電視和錄音。

哈里森 (Max Harrison)

哈里森多年來為《泰晤士報》和許多英國、外國期刊撰寫古典音樂評論文章。他至今仍在為一些外國期刊寫稿，已出版了有關於史克里亞賓（Scriabin）和布拉姆斯（Brahms）的幾本著作。他還為英國和國外的雜誌寫過許多有關爵士樂的文章，為《The New Grove Dictionary of Music and Musicians》撰寫了有關爵士樂的主要條目，並增補修訂後在《The New Grove Gospel, Blues and Jazz》（新葛羅夫福音音樂、藍調和爵士樂）一書中重新發表。他最近出版了論文集《A Jazz Retrospect》（爵士樂回顧）的平裝本，目前正在撰寫《The Essential Jazz Records》（爵士唱片精華）第二卷。

麥克維 (Simon McVeigh)

麥克維是倫敦大學哥德斯密學院音樂講師。他論述十八世紀小提琴家的牛津大學博士論文已於最近發表，目前正在完成一本有關此一時期倫敦音樂會的著作。

理查森 (Bernard Richardson)

理查森現為威爾斯大學加地夫學院物理講師。他對音樂音響效果的研究活動源於長期酷愛製作和彈奏樂器。他在世界各地講授這一課題。

斯托厄爾 (Robin Stowell)

斯托厄爾受業於劍橋大學和皇家音樂學院，目前在威爾斯大學加地夫學院任音樂教授。他是一位從事演奏的小提琴家，巴洛克小提琴家，也是一位音樂編輯和作者，著有大量有關小提琴和早期音樂傳統演奏的作品。他是《Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries》（十八世紀後期和十九世紀初期小提琴技巧與演奏實踐）一書的作者，還為許多音樂雜誌撰寫文章，並為幾部合集寫了一些篇章。

埃里克·溫 (Eric Wen)

埃里克·溫就讀於哥倫比亞和耶魯大學，於劍橋大學獲研究助學金得以深造。他在曼內斯音樂學院、哥德斯密學院（倫敦大學）和倫敦市政廳音樂戲劇學校教授音樂理論和分析，發表有申內克（Schenker）分析方面的大量文章。埃里克·溫是《The Strad》（史特拉第瓦利弦樂，1986～89）和《Musical Times》（音樂時代，1988～90）的編輯，現任比達爾夫出版錄音公司董事。

祖科夫斯基 (Paul Zukofsky)

祖科夫斯基是葛拉米安（Ivan Galamian）的學生，現任茱白克學院院長。他主管茱麗亞學校，為冰島青年管弦樂團（Iceland Youth Orchestra）的創建者和音樂指揮。他是用小提琴演奏當代音樂的專家，特別擅長論述二十世紀小提琴技巧。

縮寫、指法和記譜法

amp vn	amplified violin	音量放大的小提琴
bc	basso continuo	數字低音
ch orch	chamber orchestra	室內樂團
fl	flute	長笛
hpd	harpsichord	大鍵琴
kb	keyboard	鍵盤
orch	orchestra	管弦樂團
perc	percussion	打擊樂器
pf	pianoforte	鋼琴
rec	recorder	木笛
str	strings	弦樂器
va	viola	中提琴
va da gamba	viola da gamba	低音維奧爾琴
vc	violoncello	大提琴
vn	violin	小提琴
vn picc	violino piccolo	小型小提琴
ww	woodwind	木管樂器

小提琴指法一般表示方式：

- 0 空弦
- 1 食指（與在鍵盤指法中表示拇指不同）

下列圖表表示音高音區：

在這個圖表下，小提琴通常的定弦音符用 g、d¹、a¹和 e² 來表示。